• semi-brève (d'un emploi très rare). La longue parfaite valait 3 brèves; la brève parfaite, trois semi-brèves. Cette proportion ou prolation parfaite ou ternaire était la seule employée des premiers maîtres qui écrivaient en mesure, comme on a pu le voir par les exemples cités. Je n'entrerai pas dans le détail des règles compliquées de cette notation : je donnerai

seulement le resumé des principales ligatures telles qu'elles furent fixées dans la seconde moitié du xun° siècle (notation franconienne, ainsi nommée de Francon [voir p. 571], qui en fixa les règles).

En donnant à la longue parfaite l'équivalence de la noire pointée, et à la brève celle de la croche, nous

obtiendrons les équivalences suivantes :

On voît qu'il ya là un art tout différent de la notation du chant grégorien; et si, pendant l'époque de décadence finale de ce chant, et au début de sa restauration, on attribua à certaines notes du plain-chant des valeurs proportionnelles, ce fut par une regrettable

confusion des neumes avec la notation mesurée]du xino siècle, d'où est sortie, à partir du xivo siècle, notre notation moderne, comme le montreront excellemment d'autres collaborateurs de cet ouvrage.

AMÉDÉE GASTOUÉ, 1906.

III

ORIGINES DE LA MUSIQUE POLYPHONIQUE

PÉRIODE DU CONTREPOINT VOCAL

FLANDRE, ANGLETERRE, ITALIE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, FRANCE

(De la fin du XIe à la fin du XVIIe siècle)

Par P. et L. HILLEMACHER

PREMIERS GRANDS-PRIX DE ROME (*)

Les rares et très vagues documents que l'on possède sur ce que pouvait être l'art musical chez les l'recs — et l'archéologie, en cette matière, n'est pas parvenue à remonter plus avant — autorisent à dire que l'antiquité a complètement ignoré la polyphonie et que, pendant de longs siècles, les voix ont chanté à l'unisson, tandis que le rôle des instruments se réduisait sans doute à les renforcer, soit que la flûte doublât servilement ce chant, soit que la déclamation fût ponctuée de quelques notes pincées sur les cordes de la lyre ou de la cithare!. Donc: monolie ou mélopée, mais pas la moindre trace de combinaisons vocales ou instrumentales.

C'est seulement vers la fin du xie siècle de notre ère que l'on découvre les premières manifestations de groupements mélodiques, sous une forme rudimentaire, il est vrai, et des plus barbares : au cantus firmus ou plain-chant liturgique, des moines musiciens avaient imaginé — sans doute pour utiliser celles des voix à qui leur registre ne permettait pas les sons aigus ou les sons graves — d'adjoindre un autre chant, note contre note, sorte d'accompagnement parallèle dont l'esset n'était rien moins que contraire aux lois fondamentales de notre harmonie moderne.

De ces deux thèmes superposés (l'un appartenant à la musique liturgique, l'autre au chant populaire), les mélodies cheminaient en rapport de quintes, de quartes, voire de secondes; telle était — à l'unisson près sur la note initiale ou la finale — cette naive Diaphonie 2 dont l'usage s'est maintenu quelque cent ans, et que, de nos jours, les oreilles les moins exigeantes ne sauraient plus tolérer.

Il est juste d'ajouter, pour excuser de semblables hérésies, que cette seconde partie était le plus souvent improvisée par les chanteurs eux-mêmes, ce qui lui avait fait donner le nom de : Chant sur le Livre (canto alla mente) ou aussi : Déchant.

L'usage de ces improvisations persista longtemps sans progrès appréciables. Voici les noms qui nous

^(*) Paul Hitlemucher, 1876. Lucien Hillemacher, 1890.

^{1. «} La déclamation parlee sur un accompagnoment instrumental ctait d'un usage assez frequent dans le theâtre gree. L'œuvre des grands tragiques en offre de nombreux exemples. Tantôt, séparés nettement, cette declamation accompagnée et le chant alternaient; tantot ils se mélaient au point que, dans la même phrase poétique et.

sans qu'il y out changement d'interlocuteur, une melodie se transformait en discours, ou, au contraire, une phrase parfée s'achevait, s'épanouissait en chant. » (M. Camille Bellargue, fievue des Deux Mondes, ter novembre 1903.)

Cf. les Problèmes musicaux d'Aristote, par MM. F.-A. Gevaert et I.-C. Vollgraff.

^{2.} Primilisement denommée Organum. .

Francon (de Paris).
Francon (de Cologne). Fin du xie siècle et commencement du xue. Pérotin Philippe de Vitry. Jérôme de Moravie. Marchettus da Padova. xirio siècle. Jean de Muris Walter Odington. Simon Dunstede (ou Tunstede). Jean de Waervere (J. Tinctor). xivo siècle Aston. et moitié du xv*. Glaréan'. Franchinus Gafori 5.

A dater de la seconde moitié du xve siècle, et pendant la majeure partie du xve, des mattres de chapelle, flamands, franco-flamands, néerlandais pour la plupart, — quelques autres anglais, — s'ingéniant à perfectionner les tâtonnements de leurs devanciers, disons mieux : à corriger leurs effroyables cacophonies, — commencèrent à écrire des pièces religieuses à plusieurs voix dans le style du pur contrepoint. Grâce à leur merveilleuse intuition des lois qui établissent la relation des consonances et des dissonances, la véritable polyphonie était créée dans laquelle chacune des voix, affirmant son indépendance, offre un intérêt mélodique équivalent, fondé sur le principe de l'imitation plus ou moins rigoureuse.

Fragment de la Messe : L'Homme Armés, par Duray. (Collection de la Sixtine.)

Sans pouvoir rien assirmer, il semble bien que l'honneur de celte biensaisante innovation revienne de droit à un Flamand, Guillaume Dusay, que les historiens de la musique s'accordent à faire nattre à Chimay, dans le Hainaut. Sur la date de sa naissance, comme sur celle de sa mort, les avis sont plus partagés : si l'ou s'en rapporte au Dictionnaire de G. Grove, — très précis en général, — Dusay, après quelque temps passé à la cour papale d'Avignon, arriva à Rome en 1380; puis, de retour dans sa patrie, il se serait éteint à Cambrai, en 1432, à un âge très avancé.

Selon d'autres documents récemment parus, le vieux maître, né en 1405, est mort le 27 novembre 1474. Cette dernière hypothèse paraît plus digne de foi, la preuve existant que Dufay, lorsqu'il revint d'Italie, exerça les fonctions de chapelain à la cour de Charles le Téméraire, qui l'honorait de son amitié. Or, le puissant rival de Louis XI succéda en 1467, comme duc de Bourgogne, à son père Philippe le Bon, et sut tué sous les murs de Naucy en 1477. La discussion n'est donc pas soutenable. Cette divergence chronologique proviendrait-elle de ce que deux contrapuntistes auraient existé à un demi-siècle de

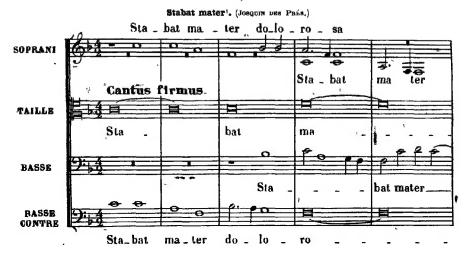
- i. Ars cantus mensurabilis (ms. du xiº siècle).
- 2. Lucidarium in arte musica plana; Pomerium in arte musica ministrata (mp. de 1275 et 1309).
 - 1. Tractatus de musica, ars discantus (ms. du xive siècle).
 - 4. Auteur du Dodechacordon.

- 5. Auteur de la Practica musica (ouvrage publié à Milan en 1496)
- Extrait du Dictionary of Music and Musicians, by George Grote, public avec l'autorisation de MM. Macmillau et C., éditeurs, à Londres.
 Dufay and his contemporains; filty compositions, hy J F.-R.

Stainer (London, Novello et C*).

distance, qui se seraient appelés Dufay? C'est assez | remarquable École fiamande, genèse de l'art polypho-vraisemblable. Quoi qu'il en soit, c'est bien à un musi-nique dont l'éclat allait rayonner sur une partie de cien de ce nom que nous devons la création de cette l'Europe du xvi siècle.

¹ Fragment extract du Ductionary of Music and Musicians, by George Grove, avec l'autorisation de MM. Macmillan et C., édit., a Londres.

Si Dufay n'a pas, à proprement parler, laissé d'élèves, il est au moins certain que, de son vivant, toute une génération allait surgir de musiciens impressionnés par son œuvre, qui bientôt porteront à son apogée l'art dont il avait jeté les bases.

L'École flamande peut se diviser en trois périodes qui embrassent les soixante-quinze dernières années

- du xve siècle :

1º Celle de Binchois (1402-1460), entrainant à sa suite: Vincenz Fangues, Egyd Flannel, Jean Redois, Jean de Curte, Jakob Ragot, Éloy, Brasart;

2° Celle d'Okeghem (1430-1465), dont les élèves furent: Busnois, Hobrecht, Philippe Brasiron, Jean Cousin, Jakob Barbireau, Erasmus Lapicida, Firmin Caron, Joannes Regis, Heinrick Isaak;

3º Enfin celle issue de Josquin des Prés (1450-1521),

le plus célèbre d'entre tous ses disciples : Pierre de la llue, Antoine Brumel², Alexandre Agricola, Loyset Compère, Jean Ghiselin, Du Jardin (Del' Orto), Mathieu Pipelaere, Nicolas Graen, Jean Japart, Claude Goudimel³.

Avec Josquin des Prés nous atteignons au plus haut sommet de l'École flamande, non pas que l'art contrapuntique témoigne, après lui, de la moindre décadence, mais parce que le sceptre de la royauté polyphonique va passer à d'autres mains, grâca à l'apparition d'un divin musicien qui, animant de sensibilité latine l'édifice souore, patiemment, correctement érigé par les Franco-Flamands ou les Néerlandais, devait lui insuffier l'âme de sa nouvelle patrie et le faire parvenir à sa plus sublime perfection.

ve

Ma

ri

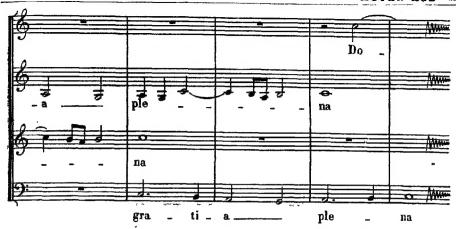
^{1.} Les origines d'Isaak pourraient le faire classer parmi les contrapuntistes de l'Ecole allemande.

^{2.} Il existe à la Bibliotheque de Munich un manuscrit de la messe à douve voix, écrite par Brumel.

^{3.} No à Besançon, mais avant longtemps vécu en Italie, où il arriva vars 1535, Claude Goudimel passe pour avoir initié Palestrina à l'art du contrepoint. L'œuvre la plus importante de Goudimel est la serie des 130 Pasumes de David composés sur la traduction en vers des

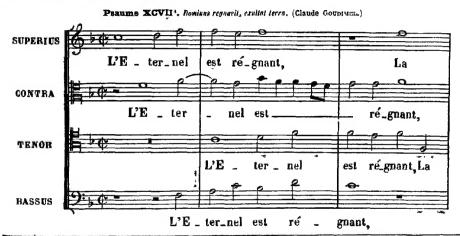
puèles Glément Marot et Th. de Bèze. Ce fut même la cause de sa fin trageque; suppose protestant, Goudimel fut assassiné en 1572 (nofe, dit-on, dans le Rhône), à Lyon, où les massacres de la Saint-Earthèlemy avaient eu leur répercussion.

Fragment extrait de l'Anthologie des Mattres Religienz, par Ch. Bordes, publié avec l'autorisation du burcau d'édition de la Schola Cantorum, 209, rue Saint-Jacques, Paris.

La renommée des contrapuntistes du nord de l'Europe étant parvenue en Italie, les différents papes qui se succédérent depuis le xve siècle jusqu'au début de la Renaissance comprirent tout l'intérêt qu'il y aurait, pour la musique religieuse, à attirer dans la Ville Eternelle les artistes créateurs dont le génie rayonnait en Flandre. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux furent appelés aux fonctions, soit de chanteurs, soit de maîtres de chapelle, dans les basiliques romaines : le nom de Dufay figure parmi ceux des artistes de la maltrise pontificale en 1428; on sait de même que Henrick Isaak vécut en Italie¹, ainsi que Josquin des Prés, dont on a retrouvé le passage à Florence en 1484, et qui, quatre ans après, séjourna à la cour de Ferrare. Quant à Goudimel, la tradition en fait le maître de Palestrina, et ce ne serait pas là son moindre titre de gloire aux yeux de la postérité.

En résumé, ce n'est pas uniquement à l'influence lointaine, mais bien à l'enseignement immédiat des contrapuntistes flamands que l'Italie du xviº siècle doit la naissance de ses premières écoles musicales. D'abord cette merveilleuse École romaine, représentée par Costanzo Festa, Arcadelt et Animuccia, acquérant bientôt la plus haute célébrité grâce aux chefs-d'œuvre de Palestrina, de Vitoria, ainsi qu'aux compositions moins réputées de Nanini, Soriano, Anerio, Luca Merenzio; — ensuite celle de Venise, ébauchée en 1491 par Pietro de Fossis, continuée par le Brugeois Aédiran Willaert² aidé de ses nombreux élèves : Ciprien de Rose, Gabrieli, Zarlino, Baldassare Donati, Giovanni della Croce; — l'Ecole lombarde ensin, moins brillante que les deux précédentes, qui cependant nous fournit les noms estimés de : Costanzo Porta, Ludovico Balbo, Orazio Vecchi, Giuseppe Biffi, Paolo Cima, Pietro Pontio, Giangiacomo Gastoldi3.

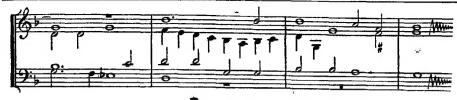

1. Son suraom de Arrigo Tedesco en est la preuse sufósante. 3. Ré à Bruges en 1480, Williaert fut d'adord l'elève de Okoghem, ensuite celui de Josquin (pent-être travailla-t-l arce Mouton?). Pendant 35 ans qu'il vécut à Venise, il enrichit la hibliothéque San Marco d'un grand répertoire de messes, de mottet et de psaumes. C'est Williaert qui langgra l'écriture à double okœur.

^{3.} Il n'y a trace de contrapuntistes ni à Naples ni à Florence; it sers question do cette dernière ville, au point de vue musical, dans le cimpire qui traitera et-après des promoteurs du genre poetico-frique.
4. Fragment extrait de Les Muitres Musiciens de la Renaissance francaise, par Honn Expert, publié avec l'autorisation de MM. Emile Leduc, P. Bertrand et C., éduleurs.

1. Fragment extract du Dictionary of Music and Musicians, by 6. Grove, public avec l'autorisation de MM. Macmillan et Co, édil., à Londres.

L'Allemagne, où, durant un demi-siècle, la musique avait été limitée aux premiers talonnements d'Adam de Fulda, — sans d'ailleur progresser davantage avec Thomas Stolzer, Ludwiz Senlf ou avec les deux Finck (Heinrick et Hermann, celui-ci neveu du

premier), — l'Allemagne subissait à son tour cette féconde émulation. Et c'est encore un Flamand, Roland de Lassus¹, qui sera appelé à fonder la fameuse Ecole de Munich et de Nuremberg, dont le plus glorieux représentant se nomme Hans Leo Hassler, après lequel on doit citer, à un rang plus humble, Sebald Hayden, Hausl, Adam Gumpeltzheimer, Aichinger, Gregor.

^{1.} Connu egalement sous le nom staliante de Orlando Lasso. Il Albert V. pres datt natif de Mons et passa une partie de son existence à Rome. En 2. Fragment 536, alors qu'il renuplissait les fonctions de maitre de chaptelle à Saint-Jean de Latran, il ful appele à Munich par le due de Baviere, kepf et Hartel.

Albert V, pres duquel il resta jusqu'a sa mort, survenue en 1594 2. Fragment extrait de Hans Leo Hasslers Worke, Herausgegeben von Hermann Gehrmann, 1894, publié avec l'autorisation de MM. Breitkopf et Hartel.

Bien moins le disciple que le continuateur de Roland de Lassus, Hassler aurait, paraît-il, appris les principes de son art sous la direction de Gabrieli, pendant un séjour qu'il fit à Venise. Le traitant en compatriote, les Vénitiens l'avaient baptisé Gianleone, réunissant en un seulj ses deux prénoms germaniques, Hans et Leo. Quelle irrésistible puissance de séduction l'Italie exerçait-elle donc sur tous ces musiciens flamands, hollandais ou germains, pour qu'ils consentissent ainsi à s'expatrier, à traverser, au prix de mille dificultés, les montagnes les plus escarpées de l'Europe, dans le noble but de livrer à un autre peuple le secret des formes d'art conçues par eux dans le recueille-

^{1.} Hans Leo Hasslers Werke, Herausgegeben von Hermann Gehrmann, 1894, public avec l'autorisation de MM. Breitkopf et Hartel.

ment de leurs froides cathédrales? Avaient-ils deviné qu'à leurs combinaisons contrapuntiques, édiflées selon une ordonnance qui fait songer aux lois de l'architecture, ce qui manquait, c'était une âme, l'âme mystérieuse de la mélodie? Prévoyaient-ils que leur froide statue sonore demandait à vivre, à s'animer sous la caresse du soleil méridional? Successivement on les voit arriver à Rome, quelques-uns s'v établir pour de longues années : après Dufay, c'est Heinrick Isaak; après Josquin des Prés, voici venir Roland de Lassus et Hassier 1. Les Espagnois eux-mêmes accourent se grouper autour des nouveaux apôtres : à Luis Tomas da Vitoria, cité déjà parmi les promoteurs de l'École romaine, au même titre que Palestrina, son émule affectionné, il convient d'ajouter les noms quelques-uns bien oubliés pour ne pas dire presque inconnus — de Escobedo, Salinas, Scribano, Moralès, Guerrero, Ortiz, Francesco Soto.

Entre les trois grandes « Epoques » — flamande, italienne, allemande — et concurremment avec les deux dernières — se place une imposante manifestation musicale qui prit naissance en France, et dont les représentants méritent d'être cités, bien que les ceuvres de certains d'entre eux, écrites dans un genre pittoresque et sur des poésies profanes, ne présentent le plus souvent qu'un intérêt relatif au point de vue du contrepoint proprement dit.

Les éditions de Pierre Atteignant², celles d'Adrien Le Roy et Robert Ballard nous fournissent le nom des musiciens à qui nous sommes redevables de la création d'une Ecole exclusivement française:

Claudin de Sermizy, Claude Le Jeune, Guillaume Costeley, Clément Janequin (ou Jennequin) Jacques Mauduit, Gascongne, Courtoys, Eustache du Caurroy, Monton³.

De toute cette Pléiade, les plus fameux furent, sans contredit, Janequin et Le Jeune. Du premier, nous possédons : « la Chasse », « l'Alouette », « le Chant des Oiseaux », la célèbre « Bataille de Marignan », plus quelques chansons à 4 voix.

Le second nous est connu par quantité de pièces légères dont les poésies qui servirent de trame à sa musique suffisent à indiquer l'allure madrigrales que si fort en honneur au xvi siècle. Voici le vers initial de quelques-unes de ces pièces :

- Si desaus vos lèvres de roses...
- Vous êtes belie en bonne foy...
- Si madame cust jadis été de la partie...
 Tu ne l'entends pas, la, la, la, c'est latin.

Claude Le Jenné est, en outre, l'auteur d'une œuvre de plus vastes dimensions, qui ne contient pas moint de trente-neuf pièces réunies sous un titre général : Le Printemps. L'une d'elles, « Ma Mignonne », est elle-même subdivisée en huit numéros, écrits depuis 2 jusqu'à 8 voix, dont le thème métodique, d'un rythme et d'un contour à peu près uniformes, est exposé chaque fois par une voix différente.

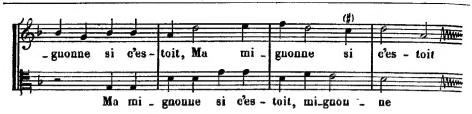

Ce fusionnement des diverses écoles a cté cause de l'erreur rommise par Alf, de Musset et Victor Hugo — peu éradits en matiere musicale — lorsque, dans des vers c'lèbres, ils attribuerent aux seuls ltaltens la glorre d'avoir creé de toutes pieces le style dans lequel sont errits leurs chefs-d'eurvre.

^{2.} Editions de 1510, 1629 et 1603.

^{3.} V. la belle publication les Maîtres musicions de la Renaissance française, par M. Henry Expert (Alph. Loduc édit., 1901, Paris).

^{4.} Les Mustres Musiciens de la Renaissance française, par Henry Expert, publié avec l'autorisation de MM. Émile Leilue P. Bertrand et C., editeurs.

^(*) Sans doute lifa-t-on avée eliminement écite indication dans des pieces écrites pour J ou 5 voix? Celle désignée Conquesine était en réalité une partie ajoutée et confiée tautôt au sopiano, tantôt à l'alto

(plus carement au ténor ou à la basse). On la dénommait quelquefois aussi Vaqons, pour cotte raison qu'elle passait d'une partie a l'autre selon la fantaisie du compositeur.

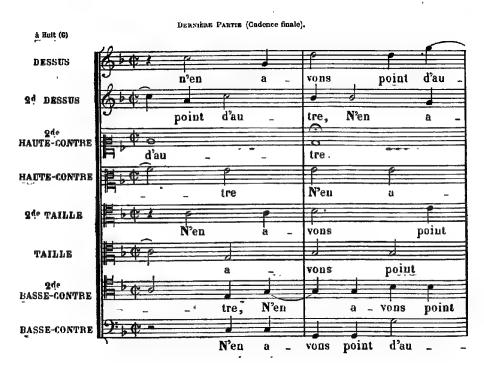

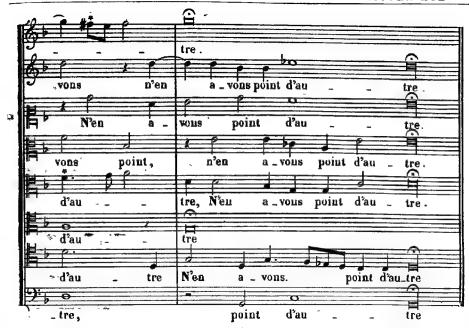

6

A en juger par les oraisons dithyrambiques que sa mort inspira, Le Jeune fut un Maître fort goûté de son époque :

Nul ne pouvoyt chatouiller les sens de si deuce ravisson, Et remplir, comme luy, d'ayse l'oreille et le cœur.

Claude Le Jeune mourant, sont morts ensemble tout d'un coup Des mouvements nombreux l'art, la science et l'honneur...

Ces vers élégiaques sont dus à la plume de N. Rapin, rimeur fantaisiste à qui la mesure de l'alexandrin ne suffissit pas pour exprimer l'ardeur de son culte¹.

De la même époque date, en France, une innovation assez curieuse, en tout cas conforme aux principes si fort en honneur, au début de la Renaissance, pour les arts plastiques, qui étaient de s'inspirer jusqu'à la servilité des formes de l'autiquité : il s'agit de l'application à la poésie française des règles de la métrique latine*. Le poète Baif avait, le premier, imaginé de diviser son vers, non plus en pieds et hémistiches, mais en longues et breves, autrement dit en dactyles et spondées alternés. On conçoit sans peine que les musiciens contemporains de Baif durent rivaisser de zèle pour appliquer ce procédé à la cadence de leurs phrases mélodiques. Ne serait-ce qu'à cet égard, les œnvres de Le Jeune, de Mauduit, de Du Caurroy, offrent un intérêt spécial. En tête d'une édition de Ballard, datée de 1603, se trouve une préface qui a pour objet de présenter au lecteur la nouvelle méthode poétique appliquée au rythme musical :

« Les Antiens qui ont trailé de la Musique l'ont divi-

1. Un autre adminateur de Le Jeune gioriflat aussi dignement son idole, quoique sur un mode moins desordonne:

sée en deux parties, Harmonique et Rythmique, l'une consistant en l'assemblage proportionné des sons graves et aigus, l'autre des temps briefs et longs. L'Harmonique a esté si peu cogneue d'eux, qu'ils ne se sont servis d'autres consonances que de l'octave, la quinte et la quarte : dont ils composoient un certain accord sur la lyre, au son duquel ils chantoient leurs vers. La Rythmique, au contraire, a été mise par eux en telle perfection, qu'ils en ont fait des effets merveilleux : esmouvans par icelle les âmes des hommes à telles passions qu'ils vouloient : ce qu'ils nous ont voulu représenter sous les fables d'Orphée et d'Amphion, qui adoucissoient le courage felon des bestes plus sauvages, et animoyent les bois et les pierres, insques à les faire mouvoir, et placer où bon leur sembloit. Depuis, ceste Rythmique a esté tollement négligée, qu'elle s'est perdüe du tout, et l'Harmonique depuis deux cens uns si exactement recherchée qu'elle s'est rendue parfaite, faisant de beaux et grands effects, mais non tels que ceux que l'antiquilé raconte. Ce qui a donné occasion de s'estonner à plusieurs, veu que les Antiens ne chantoient qu'à une voix, et que nous avons la mélodie de plusieurs voix ensemble, dont quelques-uns ont (peut-estre) descouvert la cause : mais personne ne s'est trouvé pour y aporter remède, jusques à Claudin Le Jeune, qui s'est le premier enhardy de relirer cette pauvre Rythmique du tombeau où elle avoit esté si longtemps gisante, pour l'aparier à l'Harmonique. Ce qu'il a fait avec tel art et tel heur, que du premier coup il a mis notre musique au comble d'une perfection, qui le fera suyere de beaucoup plus d'admirateurs que d'imitateurs... »

> On aperçoit en sa Musique Les secrets de Mathematique flien observez de point on point : Maje en cet art dont elle ret pleine Ou voit qu'il a donné sans poine La doccur à son contrepnint.

2. Dans un ouvrage imprime en 1555, ou trouve dej : plusieurs odes d'Horace mises en musique par Claude Goudinel.

⁽¹) Nous reproduisons indelement ici la notation de M. Expert, qui signala lui-même par un point d'interrogation le conflit résultant du fug et du fag entondus simultanément. Ces sortes d'hérésics se rescontrent ea et la dans les œuvres de la Renaissance.

Un exemple emprunté à Cl. Le Jeune fera comprendre de quelle façon se pratiquait la déclamation musicale sur des vers mesurés. A partir de la seconde moitié du xvn° siècle, l'avènement de la barre de mesure, résultat de l'emploi des valeurs proportion-

nelles, rendra superflu ce procédé métrique dont le but apparent était de préciser à l'exécutant la place des syllabes longues ou brèves, c'est-à-dire de doter la langue française [d'un accent tonique qui lui fait défant.

^{1.} Les Muitres Musiciens de la Renausance feuneuse, par Henri Expert, publié avec l'autorisation de MM. E. Ledue, P. Bertrand et Cie, edit

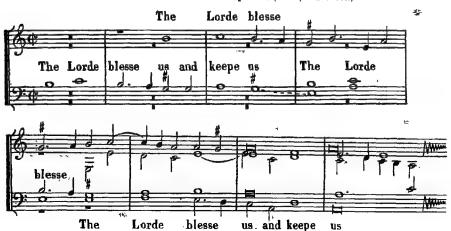
Il n'y a pas lieu de s'attarder à une particularité qui appartient exclusivement à l'Ecole française et dont, au surplus, la mode fut éphémère.

S'il est à peine besoin de dire quel culte fervent les Anglais professent pour la musique, il n'est pas

moins vraî que le dilettantisme, chez eux, se réduit à une passivité peu commune, et que le don créateur leur a été parcimonieusement départi.

Deux ou trois compositeurs suffisent, dans le xixosiècle, à illustrer leurs annales; encore la vogue dont ils ont bénéficié de leur vivant n'est-elle pas proportionnée à la faible valeur artistique de leurs œuvres.

The Lords blesse us and Keepe us'. (Warre, édition 1381.)

Cependant il n'en a pas toujours été ainsi, et le Dictionnaire de George Grove nous fournit amplement la preuve que, dès le xive siècle, une Ecole anglaise existait qui, dans la suite, devint même très florissante, sans avoir subi du dehors la moindre influence, pas plus qu'elle ne semble d'ailleurs en avoir exercé sur les nations voisines. Déjà parmi les déchanteurs, il a été fait mention de deux Anglais, Walter Odington et Simon Dunstede, dont le nom a parfois été confondu avec celui de Dunstaple. A moins d'ad-

mettre un cas de longévité extraordinaire, l'erreur n'est pas possible si l'on considère que le premier est né en 1331, alors que le second mourut en 1433. Contemporain de Dufay, John Dunstable passa son existence à Londres et fut enterré dans l'église Saint-Etienne. De ses compositions il reste quelques vestiges peu concluants. On n'est guère plus documenté sur les essais de ceux qui l'ont suivi de près: John Hamboys, Thomas Saintwix, Henry Habington'.

¹ Extract du Dictionary of Music and Musicians, by George Grove, Publie avec l'autorisation de MM. Macmillan et Co, éditeurs, a Londres. 2. Ces trois musicions sont do l'epoque d'Edouard IV (1170 a 1484).

^{3,} Extrait du Dictionary of Music and Musicians, by George Grove publié avec l'autorisation de MV. Marmillan et Co, éditeus, à Londres.

Après avoir vécu longtemps des tâtonnements de la barbare diaphonie¹, l'écriture polyphonique, en Angleterre, fait d'immenses progrès auxquels les encouragements donnés par Henri VIII ne furent pas, dit-on, étrangers. Le sinistre monarque aimait, en effet, passionnément la musique, indéniable preuve que celle-ci a tous les pouvoirs, hors celui d'adoucir les mœurs!

Grâce à cette sonveraine protection, le nombre des compositeurs anglais se multiplie singulièrement à partir de ce règne. Aussi la liste en est-elle longue ; après Fairfax, qui obtient le titre de docteur en 1511, on retrouve les noms de Phelyppes, Gilbert Banester, Rowland Davy, William of Newark, John Torne, John Redfort, George Etheridge, Robert Johnson, Taverner, Robert Parsons, John Marbeck, Richard Edwardes, John Shepherde. Mais, de toute l'Ecole anglaise, les plus remarquables contrapuntistes furent sans contredit : Tallis (voir le curieux exemple de la page suivante), Byrd, Christophe Tye (auteur particulierement fécond dont la bibliothèque d'Oxford possède 7 antiennes, 14 motets à 3, 4, 5 et 6 voix), Richard Farrant, Robert Whyte et enfin Orlando Gibbons, dernier représentant de cette importante période qui prit fin avec lui en 1625.

Ce serait tomber dans une grave erreur de conclure, d'après ce succinct exposé des différentes Ecoles de contrepoint, qu'entre le xve et le xvue siècle le sceptre de la composition a été tenu exclusivement par les seuls contrapuntistes et qu'aucune forme musicale ne vit le jour en dehors de l'ingénieuse juxtaposition des voix, sorte d'architecture sonore si adéquate au sentiment religieux, en si parfaite harmonie avec le calme mystique des églises offertes an recueillement des fidèles.

Que les chœurs sublimes des Palestrina, des Vitoria, des Roland de Lassus, alent fini par ne plus rencontrer que l'indifférence; qu'une réaction complète dât s'ensuivre, c'est le sort réservé aux plus nobles conceptions de l'esprit humain, et moins que toute autre l'agt n'est à l'abri de ces évolutions. Certes le jour viendra où la musique purement monodique prendra le contrepied des enchevêtrements polyphoniques, où de purs chefs-d'œuvre seront traités de complications fastidieuses et barbares : « Tota hœc modulandi ratio quam symphoniasticam vocant, » lel était l'anathème lancé par Jean-Baptiste Doni

contre les précurseurs de la musique. Un peu plus tard, mais toujours dans le même esprit, Caccini écrira : « Les savants connaisseurs m'ont toujours engagé à ne pas admirer ce genre de musique, qui, en empêchant de comprendre les paroles, détruit la pensée et les vers... Ils m'exhortaient, au contraire, à suivre la manière tant louée par Platon et par d'autres philosophes, lesquels, dans les éléments de la musique, considèrent d'abord la parole, ensuite le rythme, et en dernier lieu le son, au lieu de suivre l'ordre inverse. Ils voulaient enfin que la musique, pénétrant dans l'intelligence de l'auditeur, y réalisat ces admirables effets dont nous parlent les écrivains de l'antiquité et que l'art_moderne était impuissant à produire par le secours du contrepoint 2... » Ainsi c'élait au nom des anciens que se préparait la révolte.

S'appliquant, en effet, à pénétrer le sens des théories contenues dans les livres de Boëce, d'Euclide, traduisant patiemment Aristoxène et Aristote, les musiciens tenteront désormais de s'inspirer de cette déclamation lyrique qu'ils supposaient avoir été l'idéal des Grecs et des Latins.

Cependant dès la fin du xv° siècle — bien avant cette réaction par conséquent — on trouve déjà trace d'un art musical très distinct de la polyphonie, qui semble avoir marché parallelement avec elle, quoique dans l'indépendance, sinon l'ignorance absolue du contrepoint. En 1474³, à Mantoue, on joue un *Orfeo* dont la partie musicale est l'œuvre de Garni; quelques années après, en 1486, dans la même ville, c'est une tragédie Dafne, qu'accompagne une partition de Pietro della Viola. Du xve au xve siècle la mode à Florence sera de donner, chaque année, pendant le mois de mai , des représentations d'œuvres littéraires agrémentées de chants à 2 et à 3 voix, avec prélude instrumental par un petit orchestre composé de violons, violes et luths. Peu à peu la coutume s'établira de ces sortes de divertissements, et les villes d'Italie, même les moins importantes, suivront tour à tour l'exemple offert par Mantoue et Florence. La faveur des princes est acquise à cette cause : chacun d'eux prétend, pour son duché, à la supériorité des artistes qu'il protège, tous rivalisant d'encouragements donnés à la musique. Le duc de Guidabaldo fait entendre à Urbino, en 1508, la Calandria de Bibbiena : quatre violes alternant avec un nombre égal de voix exécutent un « bel air qui n'était autre gu'une oraison à l'amour " ». Et pour ajouter à l'esfet mystérieux de cette harmonie, n'avait-on pas imaginé de cacher les instrumentistes

t. Si l'on adopte les conclusions de Grove, — et la documentation de son Dictionnaire est de celles qui offrent les garanties les plus seltides, — l'Ecole anglaise serait, de toutes les Ecoles de contrepoint, la plus ancienne, son existence se manifestant avec Dunstade, un siècle et demi avant l'admission de Dufay à la Chapelle pontificale. Or, si l'année 1523 est généralement acceptée comme celle de l'arrivée de Dufay à Rome, les documents relatifs à Dunstade sont loin de concorder avec l'hypothèse qui nous est offerte par l'estimé musicographie : pour qualques-uns, Dunstade serait ne en 1351 à Worwick; d'autres le font mourir en 1369. Must tout semble indiquer qu'il a appartenu au xvi sièce, non au xvv. Grove siquée encore que la musique avait fait d'im-

manaes progrès en Angleterre, avant même que fussent emplayés les signes servant à en fixer l'exécution. C'est possible; mais sur quoi cette assectios repose-t-elle? Les premiers vestiges de polyphonie écrite nous apparaissent ai informez, si barbares, qu'il est naturel d'en déduire que les improvisations durent être encore plus imparfaites.

^{2.} V. dans la Revue des Deux Mondes du 100 décembre 1900 l'article paru sous le titre : les Ecoles de la musique, par M. Camille Bellaigue. 3. Cf. L'Opéra evant l'Opéra, par Romain Rolland (Revue de Paris du 100 fevrier 1908).

^{4.} Le Mayqi, id., ibid.

^{5.} Id., ibid.

aux regards des auditeurs! Dix ans après, le Vatican servira de théàtre à une représentation des Suppositi de l'Arioste, avec intermèdes de fifres, cornemuses, cornets, violes, luths et petit orgue; certain

1. Extract du *Inctionary of Music and Musicians*, by George Grove, public axec l'autorisation de MM. Magaillan et Co, éditeurs, à Londres.

passage plut beaucoup dans lequel le son de la flûte se mariait délicieusement à la voix humaine.

D'une façon- générale, nous apprend M. Romain Rolland, aucune pièce antique ou « à l'antique » n'a été jouée au xvir siècle, en Italie, sans qu'elle comportat une partie musicale dont l'auteur récoltait sa part de succès, égale à celle du poète de l'œuvre originale. Ainsi furent représentées, au cours des années 1541 et 1545, à Ferrare, l'Orbache, puis l'Egle, deux tragédies de Cinzia auxquelles collaborèrent comme musiciens Alfonso della Viola pour la première, Antonio del Cornetto pour la seconde; en 1566, à Venise, le Troiane de Lodovico Dolce, avec la musique de Claudio Merulo; en 1585, à Vicence, l'Edipo de Giustiniani, avec une partie chorale de Andrea Gabrieli.

L'an 1600, deux musiciens, Jacopo Perl et Glullo Caccini, se rencontrèrent pour offrir au publie, chacun simultanément, une Euridice, sorte de drame lyrique dont Florence eut la primeur. Comme le dit excellemment M. Camille Beliaigue¹, « le trait dominant de l'idéal gréco-florentin fut la pure intellectualité de la musique, ou du moins la prédominance reconnue dans la musique à l'élément intellectuel... On lui faisait le tort (à la musique) et presque l'injure de chercher à côté d'elle, pour la lui conférer du dehors, une noblesse, une grandeur, qu'elle possède elle-même, en elle-même, et qu'elle n'a pas hesoin d'emprunter. Le verbe seul parut alors capable de l'en investir... et c'est au nom du verbe que fut alors désavouée et maudite l'ancienne polyphonie vocale. »

Telle est l'origine de cette forme nouvelle, l'opérarécitatif, dont un intendant du grand-duc de Toscane, Emilio del Cavaliere, allait poser les premières bases et qui devait plus tard, avec Monteverde, atteindre à son plein épanouissement. Le genre eu fut vite adopté, et Cavaliere allait être suivi de nombreux imitateurs: Agostino Agazzari (1606); Stefano Laudi, de qui l'on représente en 1634, sur le théâtre des Barberini, l'opéra à grand spectacle Sant'Alessio; Marazzoli, qui, en 1656, fait entendre une œuvre symbolique: Il trionfo della Pictà, dont le sujet avait été fourni par le futur pape Clément IX, le cardinal Rospigliosi.

De tous les continuateurs de Cavaliere, celui paràissant avoir réalisé avec le plus de bonheur les théories du mattre serait Giacomo Carissimi, né en 1606 à Marino, mort en 1674 à Rome, où il dirigeait la musique au collège Saint-Apollinaire, après avoir débuté comme maître de chapelle à Assise. L'œuvre la plus connue de Carissimi est une sorte de drame biblique bâti sur l'histoire de Jephté.

Durant cette merveilleuse époque d'éclosion artistique qui a nom la Itenaissance, ne vit-on pas aussi des peintres abandonner momentanément le pinceau pour la lyre, et trouver dans la musique un délassement à leurs travaux habituels? Giorgione, Bassano, Tintoretto, Jean d'Udine, furent, paraît-il, des musiciens pratiquants³. A l'encontre des littérateurs modernes, les poètes d'alors ne considéraient pas l'art lyrique comme méprisable ou indigne de leur muse, et Torquato Tasso aurait été, dit-on, capable, aussi bien que Monteverde, d'ajouter une déclamation musicale au combat de Tancrède et de Clorinde, comme aussi la scène d'Armide et de Renaud de sa Jérusalem délitrée. Les arts reverront-ils jamais des temps aussi magnifiques?

Avant d'aborder l'étude des diverses formes musi-

cales - motel, chanson, madrigal - qui nous ont été léguées, tant par les maîtres primitifs que par ceux de la Renaissance, il convient d'exposer brièvement les règles que s'imposaient les contrapuntistes dans l'art si délicat de l'écriture des voix. Ces règles, véritable discipline qui se dégage de la fréquentation de leurs œuvres plutôt qu'on ne la trouve consignée dans les rarissimes ouvrages didactiques de l'époque, — en général d'une parfaite obscurité, — nous les verrons progressivement se multiplier, rivaliser de tyranniques complications, puis s'orienter vers une rigueur, une subtilité, de plus en plus dogmatiques, pour aboutir enfin à l'enseignement tel qu'il est pratiqué actuellement dans nos Conservatoires jaloux de les maintenir prisonnières de leurs préjugés pédagogiques.

Au temps barbare de la Diaphonie, alors que nul code n'existait établissant la distinction à faire entre consonances et dissonances, l'antinomie la plus criante résidait dans l'accouplement des intervalles employés. Loin de constituer le moindre progrès sur la Diaphonie, le Déchant, nous l'avons dit, ne fut que l'improvisation, encore moins scrupuleuse,, de ces mêmes duretés.

De quelle intuition géniale des lois harmoniques dut-il être doué celui qui le premier discerna la relation existant entre les sons simultanés, et apprécia le degré de perfection qu'une consonance (l'octave ou la quinte) possédait relativement à une autre consonance (la tierce ou la sixte)! Ce génie, ce Christophe Colomb d'un monde inexploré, qui fut-il? On l'ignore. Pour si simple qu'elle nous apparaisse aujourd'bui, la découverte n'en était pas moins extraordinaire.

Néanmoins, la loi des consonances une fois établie. le problème n'était pas entièrement résolu : pour complèter le cycle de la gamme, restaient trois intervalles (inégalement discordants vis-à-vis de la tonique), la seconde, la quarte et la septième, dont il s'agissait de réglementer l'emploi. Fallait-il, en les rejetant, restreindre de près de moitié l'échelle diatonique? N'allait-on pas de cette manière se condamner à l'emploi des seules consonances? Sans doute il eat suffi, pour satisfaire l'oreille, de disposer les voix en rapport constant soit de tierces, soit de sixtes; mais la répétition de ce procédé n'était pas exempte de monotonie ni de fadeur. Quant aux successions parallèles de quintes ou d'octaves, la perfection absolue de leur rapport harmonique en fit rejeter l'usage, et l'on ne rencontre pas un seul exemple de cette symétrie dans toute l'œuvre contra-· *** puñlique.

Pour utiliser les trois dissonances de seconde, de quarte ou de septième et atténuer la rudesse de leur contact, deux artifices furent adoptés qui consistent : 1° à ne jamais faire intervenir ces dissonances que préparées, c'est-à-dire préalablement entendues, dans l'agrégation précédente, à l'état de consonances, sous condition qu'elles redescendront ensuite d'un degré, soit sur l'intervalle momentanément suspendu; 2° à les envisager comme mode de transition mélodique entre deux intervalles, pour vu que la marche en soit pratiquée par degrés exclusivement conjoints.

^{1.} Les Epoques de la Musique (Revue des Deux Mondes du 1ºº décembre 1900).

^{2.} Cf. M. Romain Rolland (Revue de Paris, 1st ferrier 1994).

^{3.} Il suffit de parcourir le traite de Zarlino (1547-1590) (intitule Istituzioni Harmoniche) pour se fanc une idee de la complication des

exercires auxquels devait jadis s'astreindre un musicien avant de prétendre acquerir la souplesse de man necessaire a l'art du contrepoint. Ecrit en italien, ect ourrage, dont l'impression date de 1609, n'a jamais eté traduit. Il en existe un exemplaire à la hibliothèque S.inte-Genesière, ===

Mélodiquement parlant, il sera interdit d'employer non seulement les intervalles augmentés ou diminués, mais encore les sauts de sixte majeure et de septième, ainsi que le mouvement chromatique 1.

En tant que théorie fondamentale, le contrepoint? repose uniquement sur l'observance de ces règles assez simples. Est-ce à dire qu'il se réduit à si peu de chose? Il n'est pas besoin d'examiner de bien près les œuvres des compositeurs primitifs pour se convaincre du contraire, et de même qu'il n'est pas suffisant, pour mériter le nom d'architecte, d'entasser péniblement pierres sur pierres, de même le seul fait d'échasauder un certain nombre de parties vocales sans contrevenir aux principes élémentaires de l'écriture polyphonique, ne constitue pas le contrapuntiste.

Quoique se soumetiant rigoureusement aux lois de cette syntaxe, - pour du reste triompher aisément des difficultés qu'elle présente, - les Dufay, les Okeghen, les Josquin des Prés, témoignent, dans la construction de leurs pièces musicales, d'une tout autre préoccupation : ce qu'ils ambitionnent, c'est de créer des formes, d'édifier des monuments sonores qui, pour n'être pas à la portée de la vulgaire mémoire, n'en résisteront que mieux aux caprices des ages. Il importe peu que le thème imaginé possède une valeur intrinseque en tant que contour mélodique, ou soit doué d'une physionomie rythmique bien saisissante; c'est uniquement l'assise nécessaire sur laquelle reposera l'ensemble du morceau. Confié à

une voix — c'est-à-dire à l'une des parties vocales qui les présentera à découvert, ce thème, d'une demimesure, d'une mesure au plus, sera, sitôt exposé, repris soit à l'unisson ou à l'octave, soit à la quinte, plus rarement à un autre intervalle, par une seconde voix qui le cédera à une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un nouvel élément intervienne qui servira de modèle à des imitations analogues.

Commun à presque tous les maîtres du sve et de la majeure partie du xvi siècle, ce procédé se prêtait à de multiples combinaisons qui elles-mêmes variaient suivant le caprice ou l'ingéniosité du compositeur : tantôt l'imitation reproduira le modèle initial en se déplaçant des temps forts aux temps faibles; tantôt deux sujets, combinés en contrepoint indépendant, seront imités l'un et l'autre par deux voix disposées symétriquement aux premières; parfois aussi à un intervalle ascendant du sujet répond l'intervalle descendant qui lui correspond, et inversement : c'est l'imitation par mouvement contraire; ou bien encore le modèle est reproduit en sens rétrograde, de la derniere note à la première, toute relation mélodique des intervalles dûment observée. Ces différents genres d'imitations étaient désignés sous le nom de canons, à cause des règles (canoni) extrêmement rigoureuses auxquelles le compositeur était tenu de se soumettre en les combinant. Ces règles s'inscrivaient au début de la pièce, indiquant si le canon était perpetuel, circulaire, ouvert, ferme3.

Exemples de différents Canons'. (Zarlino.) Extraits des Istituzione Rormoniche.

^{1.} On ne commence à rencontrer l'emploi du chromatique que vers la seconde mortié du ave siècle; encore les exemples en sont-ils fort rares.

- a Canon in Dintessaron, c'est à la quarte, · Canon in Dripente, c'est à la quinte.
- Canon in Dispuson, c'est à la double.
- Canon in Disdiapason, c'est à la double sus-double.
- « Il y a autres canons, auxquels il gist grande difficulte pour raison que l'on ne donne a cognoistre la maniere de les trouver...
- 4. Edit. Venetia, 1639. Bibliotheque Sainte-Genevieve.

Z. Il y en avait de différentes espères : le contrepoint (punctus contra punctum) ctait aqualis ou inaqualis, compositus ou floridus, disalto ou sincopato.

^{3.} Un trouvera à ce sujet une précieuse indication dans la Nouvelle Instruction familiere, per Michel de Menchon (publice par M. Henry Expert, Leduc édit., 1900). C'est au chapitre XXVIII, Pour coqueistre les Canons : « Considerant que beau coup de jeunes gens laissent à chanter souventes fois quelque bonne musique à faute d'entendre et sçaveir quelque petite difficulte que les musiciens mettent souvent en une paitie de leur musiquo, qu'ils appellent vulgairement canon, cela m'a induit

à redigor par escript, le plus beiestement que j'ay pou Luce, les différeaces qu'il y a. Et pour ce aurons Musiciens ont de constante de signer le canon, non seulement quand il le doit commencer, car coustumierament ils le font, mais aussi de signer le propre ton sur lequel il se doit prendre se faire se pout, sans y mottre aucun titre par-dessus les autres ou 3 motts pour plus aisement les cognoistre, et pourtant :

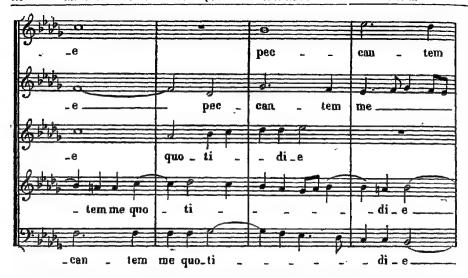
Faut-il voir dans cet amour de la complexité l'influence du style architectural gothique? Fut-ce à l'exemple des sculptures ouvragées, des flamboyantes ogives ornant les cathédrales, que les contrapuntistes d'autrefois se sont plu à ces recherches d'un raflinement puéril et déconcertant?

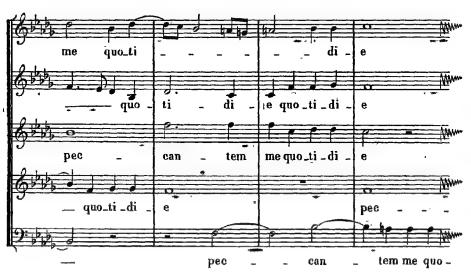
Ce n'est évidemment pas à la solution de semblables rébus que doivent leur immortalité les génies précurseurs dont le nom est l'objet de notre admiration. Trois grandes figures se détachent lumineuses sur le fond obscur de ce lointain passé: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis da Vitoria et Roland de Lassus. A lui seul, le premier symbolise tout l'art musical d'une époque, il lui a légué son nom; ne dit-on pas : « La musique palestrinienne », comme on dit: « Le siècle de Périclès »? Pourtant il est suffisamment prouvé que le célèbre Prénestinivecut d'abord de l'enseignement des Franco-Flamands et des Néerlandais, ses ancêtres artistiques, que ces maîtres aient été Goudimel ou Josquin, peu importe! Quelle part prit donc Palestrina à l'évolution de 'cette période? Et do quelles qualités particulières et supérieures ses œuvres témoignent-elles pour que lui soit universellement accordée la primauté sur ceux qui le précédèrent comme sur la plupart de ses contemporains? Ce n'est pas dans l'ingéniosité plus ou moins subtile des enchevêtrements contrapuntiques qu'il en faut chercher l'explication. Certes, à l'égal de tout autre, Palestrina a possédé l'habileté d'écriture qui caractérise la maîtrise, et qui fut monuaie cou-

^{1.} Præneste, nom par lequel on designait dans l'antiquite la petite ville de Palestrina, hen de naissance de Pierluigi.

^{2.} Fragment extract de l'Anthologie des Maîtres reliquese, par Ch. Bordes, publié avec l'autorisation du bureau d'édition de la Schola Cantorum, 209, rue Saint-Jacques, à Paris.

rante chez les compositeurs de son temps. Mais sa réelle supériorité fut dans une mystérieuse divination du vrai pouvoir de la musique, dont l'objet doit être de communiquer l'émotion, non de satisfaire uniquement l'oreille; le premier, il a trouvé dans l'exquise sensibilité de son âme les accents qu'il fallait pour parler à d'autres âmes; le premier, il a su convaincre, il a su chanter. Nul exemple plus probant que le début de son motet à 5 voix : Peccantem me quotidie! Quel profond sentiment d'humilité traduit la courbe de sa ligne mélodique! Dans le thème exposé d'abord par le soprano, reproduit ensuite en imitation par le ténor, comme il est poignant ce passage du La au Ré 5! Car, bien qu'atténué par l'intervention de l'ut, - que l'orthodoxie du contrepoint rendait nécessaire, - l'intervalle de quarte diminuée

n'en subsiste pas moins, on en a la sensation, on en subit le déchirement. C'est vraiment là une musique qui veut qu'on l'écoute à genoux!

Giovanni Pierluigi vit le jour dans une petite ville des environs de Rome, Palestrina, sous le nom de laquelle on a coutume de le désigner. On fixe sa naissance à l'année 1524¹, sous le pontificat du pape Clément VII (Jules de Médicis), et sa mort au 2 février 1594. Appelé au poste de maître de chapelle de Saint-Pierre, puis quelque temps après à celui de Saint-Jean de Latran, il écrivit vers 1555 les Improperia, l'une de ses premières compositions et qui lui valut la protection du pape Marcel II.

^{1. 1520} suivant l'aftirmation de plusieurs historieus. Cf. Habert.

A cette époque, une décision du concile de Trentet venait de jeter l'anathème sur les inconvenautes fantaisies dont la mode commençait à s'introduire dans la musique d'église et qui faisaient pressentir la décadence prochaine du style religieux. Ému de cet état de choses, le souverain pontife encouragea son mattre de chapelle à donner l'exemple d'une réforme si urgente; c'est alors que Palestrina écrivit sa fameuse messe, connue sous le nom de Messe du Pape Marcel, qui, avec un Stabat à deux chœurs, est considérée comme l'œuvre la plus parfaite du génial musicien³.

Le nom de Palestrina évoque immédiatement à sa suite celui de Vitoria, non pas seulement à cause de l'inaltérable amitié que l'on dit avoir uni ces deux rares artistes, mais parce que l'œuvre de chacun d'eux se recommande à notre admiration par les mêmes qualités: pureté dans la forme, émotion sincère, sublime religiosité.

Espagnol de naissance et resté fidèle au souvenir de la patrie, à en juger par l'hommage qu'il fit de son premier recueil de messes! au roi Philippe II, Vitoria avait éprouvé l'irrésistible attraction de cette terre italienne, à l'exemple des nombreux Flamands qui, depuis un demi-siècle, y étaient venus porter la bonne parole musicale. L'ascendant de Palestrina le décida sans peine à se fixer dans la Ville Eternelle, qu'il semble n'avoir plus quittée; de même que son ami, il y exerca les fonctions de mattre de chapelle. ce qui lui fut l'occasion d'écrire et de faire exécuter de nombreuses pièces vocales d'une perfection de style rare, parmi lesquelles il convient de citer les motets : Gaudent in calis; Duo seraphim clamabant; O vos omnes qui transitis per viam; enfin et surtout O magnum misterium, type irréprochable de sa polyphonie savante et de sa mélodie émue.

A part cette émotion qui lui fait un peu défaut, -

1, c ... Ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici

possit. =

 ^{1587.} Le pontificat de Marcel II n'ayant duré que six semuines, il est difficile de préciser si ectte messe qui lui est dédiée fut cerite de son vivant, ou si Palestrina en fit un hommage posthume. (Palestrina, par M. Brenet, Paris, Félix Alcan, 1906.)

^{3.} Do la même époque, les Lamentations, l'hymne Cruz fidelts (à deux chœurs), plusieurs Maynificat (à 1 et à 5 10ix), la messe sur

ul-ri-mi-fa-sol-la, imprimée sous le nom de Gianette, pseudonyme adopté par Pierluigi dans ses premieres compositions. Le nombre de ses œuvres est considérable. Cf. le catalogue qui se trauve à la fin du volume (déjà cité) de M. Brenet.

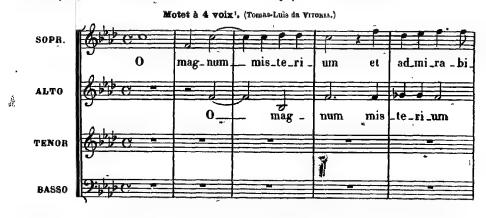
<sup>4. 1583.

5.</sup> Fragment extrait de l'Anthologie des Mattres religieux, par Ch.
Bordes, publié avec l'autorisation du bureau d'édition de la Schola Cantorum, 209, rue Saint-Jacques, à Paris.

surtout si l'on compare ses compositions à celles des génies précédents, - Roland de Lassus fut un des contrapuntistes les plus prodigieux qu'ait produits le xvis siècle, sans nul doute celui dont la fécondité a 10 Magnificat et de 1.200 motets.

été la plus extraordinaire. Ses œuvres atteignent le chiffre invraisemblable de 2.000, au nombre desquelles on ne compte pas moins de 60 messes, de

^{1.} Fragment extrait de l'Anthologie des Maitres religieux, par Ch. Bordes, publié avec l'autorisation du burcau d'édition de la Schola Cantorum, 269, rue Saint-Jacques, a l'aris.

Contemporain de Palestrina, Roland de Lassus le lean de Latran, dont il abandonna la mattrise pour précéda dans la direction de la chapelle de Saint-

^{1.} Fragment extrait de l'Anthologie des Maitres religieux, par Ch. Bordes, publié avec l'autorisation du bureau d'édition de la Schola Caulorum, 269, rue Sant-Jacques, à Paris.

..

Albert V. Après dix-huit mois passés à la cour de ce prince, il quitte la Bavière sur l'offre qui lui avait été faire par Charles IX — grand amateur de musique de former des chanteurs pour la chapelle du Louvre. Le musicien se dirigeait sur Paris, lorsque, en route, il apprit la mort du roi de France (1574). Cette nouvelle le décida à tourner bride et à revenir vers son protecteur, près duquel il resta jusqu'à sa mort!.

Certains psaumes de Lassus (Psalmi Davidis pænitentiales, 1884) sont demeurés célèbres et répulés à l'ágal des Improperia.

Dans les œuvres écrites entre le xv° et la première moitié du xvn° siècle, on distingue quatre formes musicales proprement dites :

1º La pièce liturgique (messe ou psaume);

2º Le Moiet;

3º La Chanson;

40 Le Madrigal.

La pièce liturgique ne fut dans le principe qu'un épisode plus ou moins original, intercalé dans la messe chantée. On a vu déjà que l'usage s'était établi, au xve siècle, d'adapter aux chants consacrés de

1. Roland de Lassus mourut la même année que Palestrina, en 1594.

l'office un thème populaire qui servait d'ornementa tion contrapuntique au chant grégorien. Les messe étaient alors désignées par le titre des différente chansons greffées sur elles; l'on disait : Messe d « l'Homme armé »; Messe de « l'Amour de Moy »; o bien encore de « Bayse-moy, ma mye ». Palestrina, qui l'on doit la réhabilitation du style d'église comm aussi la création d'un art personnel religieux, Pales trina lui-même écrivit plusieurs messes sur le thêm de « l'Homme armé », chanson très célèbre alor pour le tour licencieux de ses paroles. La messe i plus célèbre de Gombert est tout entière construit sur la chanson : « Je suis déshéritée. »

Cette mode irrévérencieuse subsista jusqu'à la réforme décrétée par le concile de Trente.

Le Motet mit fort heureusement un terme à cinconvenances, et c'est dans cette belle forme que les compositeurs, s'alfranchissant enfin d'une gênan et ridicule tutelle, commencèrent à ne demander que leur seule imagination l'éloquence des accents rel gieux.

Il est malaisé de déterminer le plan absolu é motet : expressif avant tout, il importait peu qu'il f construit selon telle ou telle autre ordonnance.

Faute de savoir mieux dire, c'est à l'intéressant Cours de Composition Musicale de M. Vincent d'Indy que nous emprunterons la définition d'un genre que Josquin des Prés, Palestrina, Vitoria, Roland de Lassas, ont porté à la plus sublime perfection :

« Le texte du Motet consiste en une citation, ordinairement assez courte, de paroles latines tirées d'un office ou d'une pièce connue... Le principe musical en est celui-ci : à chaque phrase du texte littéraire présentant un sens complet correspond une phrase musicale, qui s'adapte exactement à ce texte et se développe sur elle-même jusqu'à ce que toutes les parties récitantes l'aient exposé à leur tour... Il n'y a, dans cette forme d'art, aucune partie de remplissage, comme on en rencontre dans les chœurs d'écriture harmonique; toutes les voix sont égales devant la mélodie et se meuvent librement dans l'espace, saus dépendre ni de la basse, comme au xvii" siècle, ni de la partie supérieure, comme dans l'opéra italien... Parfois aussi, surtout dans la deuxième période de l'histoire du Motet, on trouve, en même temps que le thème et sur les mêmes paroies, une sorte de dessin accompagnant que les contrapuntistes appelaient comes (compagnon). Ce dessin, ou contre-sujet, suit les évolutions du thème, tout en respectant l'accentuation expressive du texte 1. »

On peut dire, en résumé, que le Motet est la première manifestation du sentiment, du pathétique en musique.

La Chanson³ est au genre profane comme le Motet au genre religieux : l'application du procédé polyphonique à des thèmes originaux, avec cette différence que le style du contrepoint y apparaît plus relâché, quand il n'en est pas complètement absent. Ne se préoccupant plus assez des recherches mélodiques ou harmoniques, les compositeurs de Chansons s'attachent essecitiellement à imaginer des rythmes saillants dont le pittoresque fait tout l'intérêt.

A cet égard — et si c'est là une qualité — l'Ecole française du xvi° peut prétendre à une incontestable supériorité sur ses rivales : pas un Flamand, pas un Italien de cette époque n'a su atteindre à la vivacité d'allure, au coloris saisissant de Janequin dans sa Bataille de Marignan, non plus qu'à la délicieuse naiveté de Le Jeune dans son Printemps*. Chez les musiciens inférieurs et uniquement soucieux de s'imposer à la mémoire populaire, les couplets se répéteront fréquents et uniformes, sans aucune préoccupation du sens changeant des paroles ni de la coupe proso-dique.

S'il faut renoncer à découvrir l'étymologie du mot Madrigal, il n'est pas jusqu'à la forme de cette pièce musicale qui ne semble échapper à toute analyse théorique. Le caractère en est d'une chanson bâtie sur des paroles d'un tour moins populaire et dans laquelle la glorification de l'Amour fait le plus souvent l'objet du texte. Outre que ce thème spécial assure délà au Madrigal une supériorité d'art sur la chanson rythmique, les nombreux spécimens que l'on possède de ce genre de compositions témoignent parfois d'un souci de l'écriture polyphonique qui les fait classer immédiatement après les plus beaux Motets.

Avec le Madrigal apparaît une innovation qui fut comme le point de départ de la musique symphonique, à savoir, l'union des voix et des instruments. Si, au début, le rôle esfacé de doublure consista pour ces derniers à servir de guide, de soutien, aux chanteurs, l'inexpérience des artistes charges de la partie instrumentale l'explique suffisamment. Mais peu à peu, l'habileté professionnelle aidaut, les instrumentistes se dégageront de cette humilité pour prétendre à une partie indépendante dans le concert.

Presque tous les musiciens flamands, italiens, français, allemands, les plus illustres comme les plus modestes, se sont essayés dans le Madrigal. De 1545 jusqu'à 1600, ce fut une vogue énorme : pas un mariage princier dont les cérémonies n'aient été pour les compositeurs l'occasion d'écrire des piéces dans ce genre aimable et galant. Quelques noms négligés ou simplement cités dans le courant de cette étude ont droit à une mention en tant que faiseurs de madrigaux :

Le Néerlandais Jakob Arcadelt, qui, après avoir été maître de chapelle du pape en 1540, arriva en France à la cour de Henri II et publia, un des premiers, six recueils de madrigaux;

Orazio Vecchi (1550-1605), né à Modène, auteur de Il convito musicale, de 3 à 8 voix ; l'Amfiparnasso, commedia armonica (1597); la Veglia di Siena, overo i varii humori della musica moderna (1604); enfin d'une œuvre humoristique dont le titre a la longueur d'un poème : « la Selva di varia ricreazione, cioè madrigali, cappricci, balli, arie, canzonette, fantasie, serenate, dialoghi, un lutto amoroso, con una battaglia a 10 (voci?) nel fine » (1590) (la Forêt des plaisirs variés, à savoir, madrigaux, caprices, danses, airs, chansonnettes, loterie amoureuse, avec une bataille [un ensemble] à 10 [voix], pour finir [1590]);

Giovanni Matteo Asola;

Luca Marenzio;

Felice Anerio;

Adriano Banchieri, qui prenait pour texte de ses compositions madrigalesques les sujets les moins poétiques: Il Zabaione musicale, invenzione boscar-

Barca di Venezia per Padova;

Festino nella sera del giovedi grasso;

Thomas Morley, musicien anglais de l'école do Byrd, dont on possède un grand nombre de madrigaux accompagnés par des instruments aux noms bizarres, la pandora, la cisterne, le treble-inte;

Francisco Soriano, né à Rome en 1549; à l'âge de 15 ans enfant de chœur à Saint-Jean de Latran, puis successivement attaché aux maîtrises de Saint-Louis des Français, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Pierre, Soriano a publié en 1581 un premier livre de Madrigaux à 5 voix; pnis trois autres recueils en 1592 et 1601.

Josquin des Prés, Willaert, Palestrina⁶, Roland de Lassus, ont écrit quantité de Madrigaux qui ne le

t. Durand et fils éditeurs, Paris, 1903.

^{2.} Un pout recommander comme des modèles d'analyse celles que M. d'Indy fait du motet de Palestrina : Comuntibus illes accepit Jesus panent, ainsi que du Sanctus Dominus Sabauth, par Vitoria.

Cours de Composition Musicale, pages 147 et 148, passim.
3. Il ne saurait être question ici de la Chanson populaire monodique. l'oir sur ce sujet l'ouvrage de M. Julien Tiersot : Histoire de la chanson

populaire en France.

^{4.} Voir ces deux pièces célèbres dans la préciouse collection les [(V. le volume dejà cite de M. Brenet.)

Maltres Musiciens de la Renaissance française, par M. Henry Export (Alph. Leduc editeur, Paris, 1901).

^{5.} Transcrit en notation moderne par M. Robert Eitner, « l'Antiparnasse a a ete public par la maison Breitkopf et Hartel, en 1902. 6. Un musicien français, Antoine Barre, qui vivait en Italie dans la

seconde mostre du xvi siècle, composa des madrigaux dont le tour et le style ne furent pas, dit-on, sans influence sur ceux de l'alestrina.

cèdent pas en intérêt à leurs plus belies pièces religieuses³.

L'Art, pas plus que l'homme, ne peut vivre longtemps sur les sommets. Après que, pendant plus d'un siècle, le motet eut porté et maintenu la musique à son apogée, la décadence devait fatalement arriver : le madrigal accompagné y aida insensiblement.

Sentant qu'ils ne parviendraient pas à surpasser, pas même peut-être à égaler les admirables formes aussi bien que les accents sublimes des Palestrina et des Vitoria, leurs successeurs se résignèrent à un style plus accessible à tous, pour cette raison qu'il paraissait briller d'un éclat plus décoratif. D'autre part, le mariage des instruments et de la voix humaine, qui, à des jours encore lontains à la vérité, devait inspirer de si splendides symphonies, ne fut pas sans modifier singulièrement l'idéal des héritiers de la Renaissance, en guidant leurs recherches vers un art moins hermétique. Peut-être aussi les chanteurs se lassèrent-ils un jour de subir cette promiscuité, cette rivalité instrumentale qui les empêchait de régner sans partage. Enfin, il n'est pas jusqu'aux théories harmoniques que l'on commençait à pressentir, qui ne portèrent une grave atteinte à la noble architecture contrapuntique : pour abréger un labeur jugé désormais superflu, on adoptera le procédé sommaire du Basso continuo, simplification d'écriture qui laissait toute indépendance à l'accompagnement, et dont l'usage allait devenir aussi répandu que néfaste.

Malgré son incontestable maitrise, Schutz fut

1. Il mourut en 1672.

l'homme capable d'ébrauler les assises d'un art qui, durant près de 150 ans, avait lentement progresse, résistant à tout caprice comme à toute dégénérescence.

Né en Saxe, en 1585, Heinrick Schütz¹, que l'étude du Droit avait commencé par attirer, était, sur l'ordre du landgrave de Hesse, parti pour l'Italie dans le but d'y apprendre la musique. La savante et austère direction de Gabrieli le rendit, en quelques années. capable d'écrire des compositions religieuses connues sous le titre de Cantiones et Symphoniæ sacræ, aiusi que plusieurs livres de Motets. Mais son œuvre justement réputée comme la plus parfaite et d'une originalité propre est les « Dialogues » (Dialogo per la Pascua et Dialogo del Farisiano. Quoique désignés sous le vocable généralement adopté de Motets, les Dialogues de Schütz sont concus dans un style dramatique qui en rend l'exécution convenable au concert plutôt qu'à l'église; la déclamation y atteint à des accents d'un réalisme humain parfois saisissant. Ce musicien est donc le véritable créateur du genre de la Cantate dramatique et de l'Oratorio, tel que nous le comprenons encore aujourd'hui, avec cette réserve que l'emploi de la basse continue y restreint singulièrement le contrepoint, dont l'abandon se fera peu à peu sentir jusqu'au jour où un colossal génie saura le faire renaître de ses cendres et en forgera un instrument à sa taille, de la plus surhumaine perfection. Néanmoins c'est la gloire de Schütz d'avoir été le précurseur direct de J.-S." Bach, auquel il servira de transition, entre cette étude et celle qui en fait la suite immédiale.

2. Les « Diplogues » do schütz ont eté publiés par les éditeurs Breikopf et flarfel.

P.-L. HILLEMACHER, 1912.